

El Color en la Pintura

Lic. María Pilar Barbeira

Plan Ceibal
Educación

Los siguientes ejemplos intentan representar algunas de las investigaciones con respecto al color llevadas a cabo por artistas en diversos períodos de la Historia del Arte.

Como el maestro imaginará, la tarea es infinitamente más compleja y extensa de lo que podemos abarcar en el tiempo previsto para este módulo. Por lo tanto, se han seleccionado aspectos relevantes que apuntan a enriquecer el trabajo del docente.

Esperamos que las pinturas seleccionadas sirvan de inspiración para las propuestas de aula además de ampliar el acervo cultural del maestro.

Lic. Mª Pilar Barbeira

Leonardo Da Vinci (1452-1519) busca la homogeneidad tonal en sus pinturas modelando el volumen de la figura por medio del sfumado y el claroscuro.

La luz, la forma y el color son el medio por el cual Leonardo logra en sus representaciones una extrema ilusión de realidad.

Miguelángel Buonarroti (1475 –1564) utiliza colores intensos y luminosos para acentuar el dramatismo de sus frescos. En este ejemplo resalta el contraste entre el azul del cielo y los tonos naranjas y amarillos de los pliegues.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) utiliza los efectos del claroscuro para aumentar la intensidad de la luz.

Las tonalidades oscuras comunican más vigor a los contrastes de unos pocos matices claros y brillantes.

Jan Vermeer (1632-1675) representa con maestría escenas de la vida cotidiana. Logra dulcificar los contornos conservando la impresión de solidez y firmeza. El contraste del amarillo y el azul dominan la composición definiendo el espacio y atrapando la luz de la ventana, iluminando a su vez el rostro del personaje.

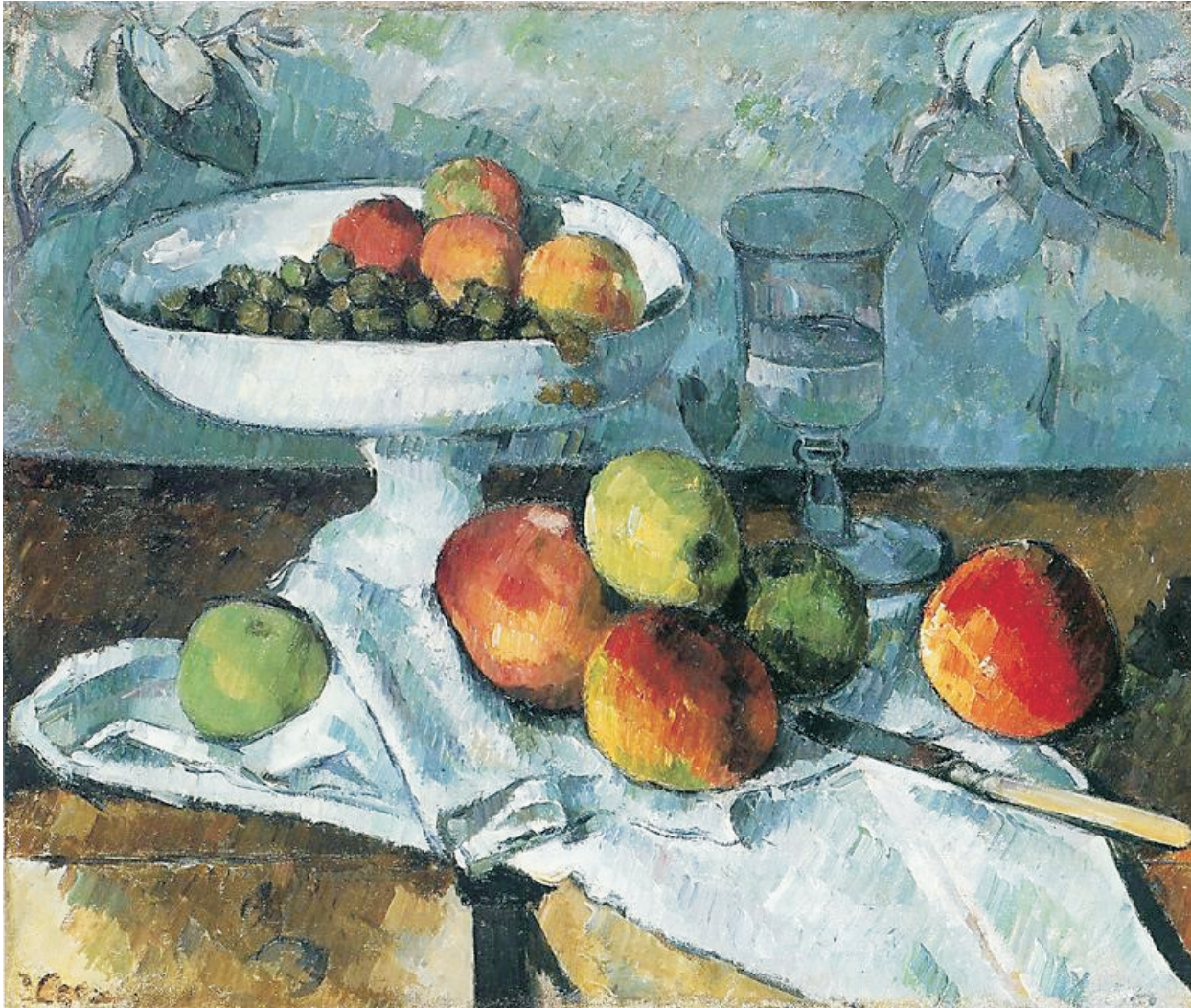
William Turner (1775-1851) logra plasmar la atmósfera y la luz de los paisajes que le emocionan y por este motivo solían llamarle "el pintor de la luz". Es considerado un adelantado a su tiempo ya que sus obras tienen un alto grado de abstracción.

Auguste Renoir (184 1919) se deleitaba representando los encuentros sociales de su época.

Deseaba captar la mezcla de colores brillantes y estudiar el efecto producido por la luz del sol sobre el torbellino de la multitud.

Utiliza pinceladas sueltas y audaces sobre las figuras en las cuales se centra nuestra mirada. Más allá, las formas se disuelven en la luz del sol y el aire.

Paul Cézanne (1839 - 1906) descartó los procedimientos tradicionales de la pintura y comenzó a pintar como si antes de él no se hubiera pintado nunca.

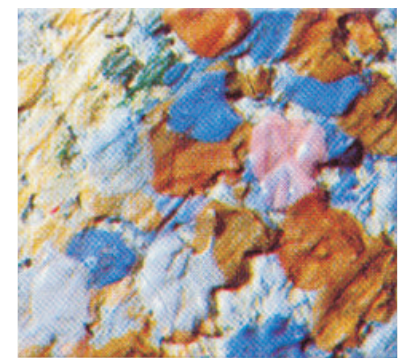
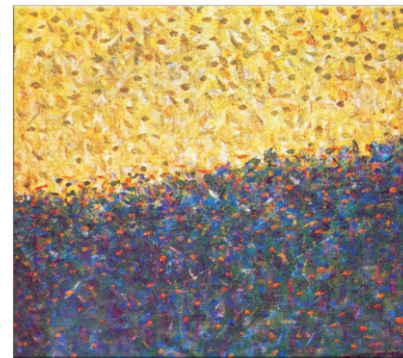
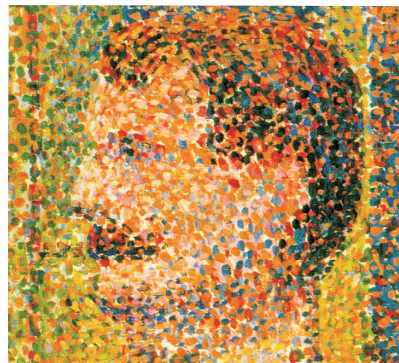
Escogió problemas específicos que deseaba resolver, siendo uno de sus intereses la relación entre el color y el volumen.

Intentaba conseguir un sentido de profundidad sin sacrificar la luminosidad de los colores.

Georges Seurat (1859-1891) estudió el fenómeno de la visión del color y elaboró sus cuadros por medio de minúsculos toques de color puro a la manera de un mosaico.

En lugar de emplear pintura verde, aplicaba amarillo y azul en pequeños puntos alternados sin mezclar. La mezcla del color ocurre en el cerebro del observador a modo de impresión.

El efecto depende del tamaño y de la distancia del observador frente al cuadro. El descubrimiento de la mezcla óptica condujo a la invención de nuevas técnicas de impresión fotomecánica.

Henri-Matisse (1869-1954) se interesó por la representación no naturalista a partir de la forma y el color. Perteneció al grupo de los artistas *Fauvistas*. El *Fauvismo* refiere a las bestias salvajes por la violencia de los colores aplicados como manchas o bloques inacabados.

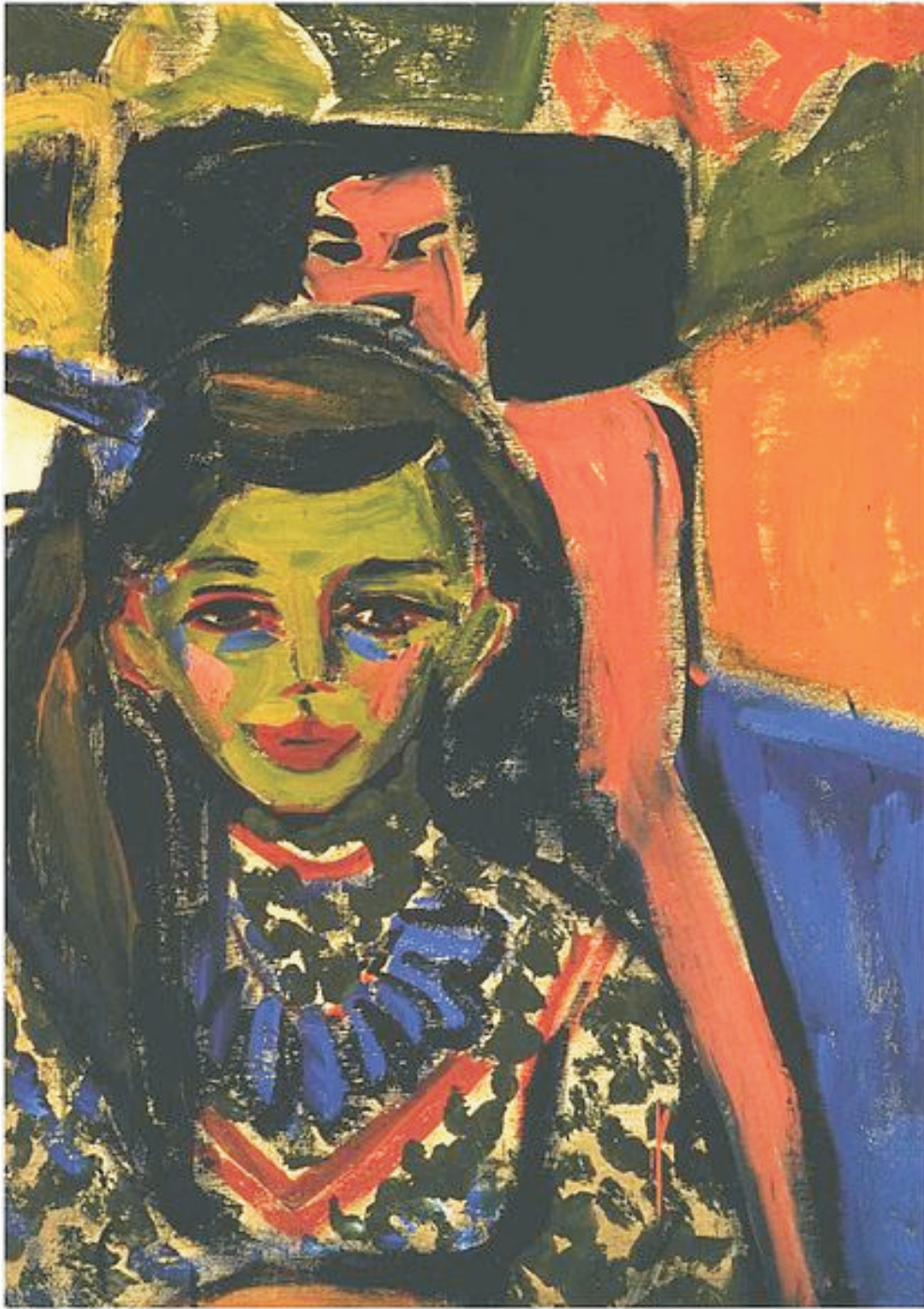
Van Gogh (1853-1890) tampoco estuvo interesado en la representación exacta de la realidad, sino que le preocupaba expresar con colores aquello que sentía acerca de las cosas.

Exagera la apariencia de los objetos y pinta con vigor con pinceladas, trazos y puntos de color puro, contrastando colores complementarios en su mayor intensidad.

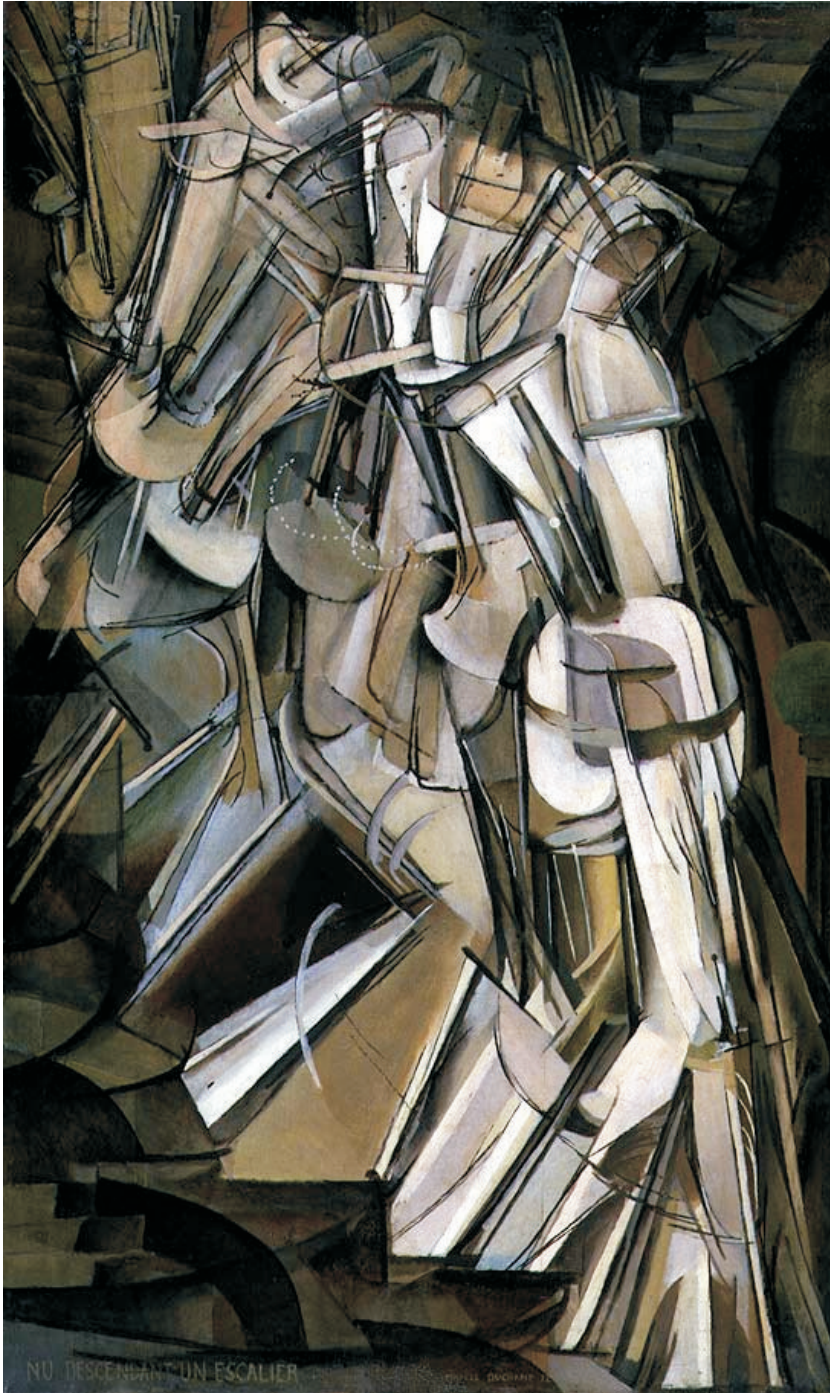

Pablo Picasso (1881-1973) utilizó una gama predominantemente azul en el período transcurrido entre los años 1901 y 1904.

Son pinturas austeras y sombrías en las cuales la paleta es prácticamente monocromática, con apenas unos toques de colores contrastantes. Sombrías son también las temáticas que aborda en esta etapa, influenciadas quizá por la muerte de uno de sus mejores amigos.

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) utiliza una paleta antinatural, chillona y subjetiva. El color y la forma son generalmente planos, sin intención de representar volumen o perspectiva, utilizando trazos gruesos y torpes como si fueran incisiones en la madera.

Marcel Duchamp (1887-1968) investigó la deconstrucción de las formas de los cubistas y la representación del movimiento de los futuristas en esta obra titulada *Nude Descending a Staircase N°2* (Desnudo Bajando una Escalera). En la obra están representadas -por medio de planos y líneas abstractas- las distintas posiciones estáticas de la secuencia del movimiento.

Wassily Kandinsky (1866-1944) se propuso pintar la música. Opinaba que un rojo intenso generaba el mismo efecto que el sonido de un clarín.

Sus tentativas de representar "música cromática" fueron los comienzos de lo que hoy conocemos como *arte abstracto*.

Paul Klee (1879-1940) relacionaba líneas, formas y colores entre sí hasta lograr el equilibrio en la composición. Las formas, las líneas y los colores que iba creando le sugerían temas fantásticos o relativos a su imaginación.

Dejaba fluir estas ideas completando armónicamente su creación. Klee estaba convencido de que esta forma de crear era la más fiel representación de la naturaleza que pueda realizarse.

Joan Miró (1893-1983) define su universo artístico propio creando un vocabulario personal de signos y grafismos característicos. Utiliza fondos neutros planos y una gama limitada de colores puros saturados y brillantes. Sus favoritos eran el azul, el amarillo, el rojo, el verde y el negro.

Mark Rothko (1903-1970) pinta planos o “campos de color” en forma de rectángulos de bordes poco definidos, desdibujados por veladuras y transparencias.

Busca por medio de estos recursos generar un sentimiento místico en el observador.

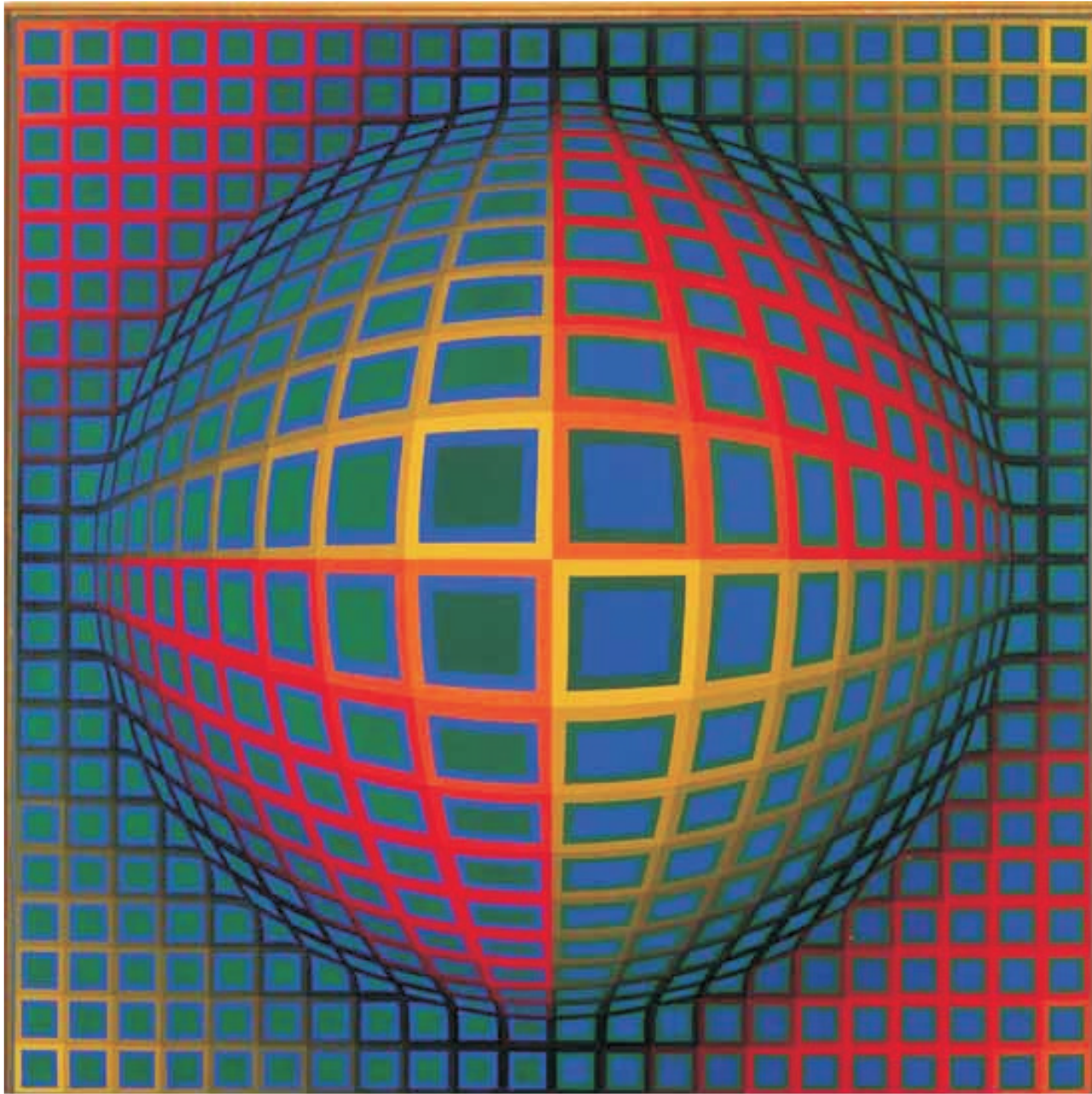
Jackson Pollock (1912-1956) se rendía ante el impulso espontáneo trabajando rápidamente sobre telas de gran tamaño. Sus pinturas son el registro de sus gestos y su estilo se le conoce como *action painting*.

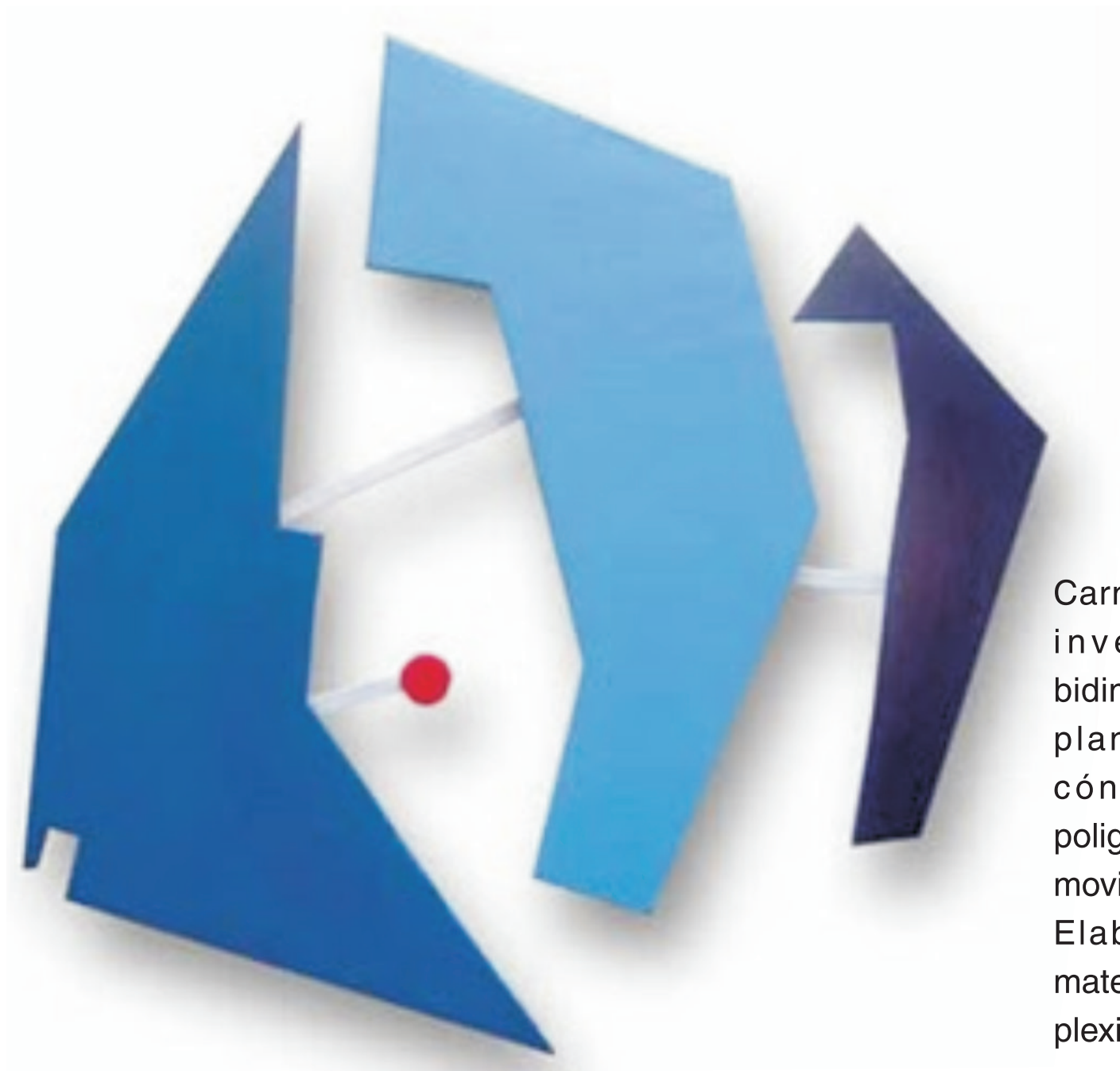
Andy Warhol (1928-1987) se interesó por los iconos de la cultura de masas y los representó con las técnicas utilizadas en la reproducción gráfica seriada.

Experimenta con los errores de registro de impresión otorgándoles un valor expresivo.

Victor Vasarely (1906-1997) experimentó con la abstracción geométrica desarrollando efectos de textura, perspectiva, sombras, luces, volumen y movimiento.

Vasarely juega con la percepción del observador a quien considera el único creador.

Carmelo Arden Quin (1913-2010) investiga con el color y la bidimensionalidad. Experimenta con planos articulados, superficies cóncavas y convexas, formas poligonales, figuras recortadas e incluso movimientos giratorios.

Elabora sus pinturas utilizando materiales industriales como el metal, el plexiglás o la madera coloreando las superficies con lacas de colores vivos, brillantes y pulidos.

Referencias bibliográficas y web

GOMBRICH, E.H. La Historia del Arte. Editorial Phaidon
New York, 1997.

<http://www.webexhibits.org/colorart/index.html>

<http://www.artcyclopedia.com>